

Шушаричев Лев Константинович,

аспирант 1-го года обучения

Уральского гуманитарного института

Уральского федерального университета

ПОИСК МУЗЫКАЛЬНО-ЖИВОПИСНОЙ АНАЛОГИИ КАК ФАКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ В ИСКУССТВЕ НАЧАЛА XX ВЕКА В ЕВРОПЕ

Аннотация. Современным экспериментам художников с искусственным интеллектом и нейросетями в качестве инструментов создания произведения искусства предшествуют опыты художников и музыкантов эпохи модернизма по созданию технических средств и машин для решения художественных задач. Стремление к синтезу музыки и живописи стимулировало техническую эволюцию и создание целого ряда экспериментальных аппаратов, переводящих цвет в звук, а звук в цвет по заданным художником закономерностям.

Ключевые слова: модернизм, абстракция, искусство, наука, синтез искусств.

Shusharichev Lev,

Postgraduate Student of 1st year

Ural Institute for Humanities

Ural Federal University

THE SEARCH FOR MUSICAL AND PICTORIAL ANALOGY AS A FACTOR IN TECHNICAL EVOLUTION IN THE ART OF THE EARLY 20th CENTURY IN EUROPE

Abstract. The modern experiments of artists with artificial intelligence and neural networks as tools for creating a work of art are preceded by the experiments of artists and musicians of the modernist era to create technical means and machines for solving artistic problems. The desire for the synthesis of music and painting stimulated technical evolution and the creation

of a number of experimental devices that convert color to sound, and sound to color according to patterns set by the artist.

Keywords: Modernism, abstract art, science, synthesis of arts.

Модернистская революция меняет отношение к способам производства искусства, художники начинают обращаться к машинам как инструменту создания новой выразительности, что является предтечей современных тенденции использования художниками искусственного интеллекта. В этот период в искусстве шел поиск межвидовыми связей, синтетических форм, аналогий, наиболее активным был процесс поиска взаимодействия музыки и живописи [1, с. 127]. Проявления этой тенденции разнообразны. Для систематизации взаимодействия музыкальных и пластических форм сотрудники центра Ж. Помпиду предлагают классификацию из четырех типов: искусство — это все искусства; сенситивные обмены: цвет, ритм; музыкальные структуры; техническая эволюция [2, с. 22]. В рамках данного текста нас интересует последний пункт.

Под понятием «техническая эволюция» подразумевается, что музыка дала толчок не только художественным, но технологическим поискам. В попытке синтезировать два вида искусства художники и музыканты обратились к достижениям научно-технического прогресса. Эксперименты по созданию цветомузыкального инструмента происходят из желания добиться большей выразительности произведений и их влияния на зрителей. В качестве примеров можно назвать: «Пирофон» Фредерика Кастнера (1875), «Цветовой орган» Бейнбриджа Бишоп (1877), устройство для «рисования музыки» Римингтона (1893), «Сарабет» Мэри Холлок-Гринвальт (1919), Цветной проектор Адриана Кляйна для сценического освещения (1920), Clavilux Уилфреда (1922), сонхроматоскоп Александра Ласло (1925) и световая консоль Фредерика Бентама (1937) [3]. С 1922 года Леон Термен, пионер электронной музыки, использовал устройство своего изобретения, *Thumibox*, чтобы давать концерты в «цветной музыке», в которых изменяющиеся цвета проецировались на его лице, когда он изменял музыкальную линию. Также нельзя не упомянуть про идею световой партии в «Прометее. Поэме огня» А. Н. Скрябина, «Оптофоническое пианино» Владимира Баранова-Россине. Некоторые

опыты сложно определить, потому что они являются пограничными, существуют на стыке традиционных видов искусств, например абстрактный кинетический коллажа со звуком Дункана Гранта (1914).

Эксперименты первой трети XX века были во многом основаны на трудах святого отца Луи-Бертрана Кастеля, который в XVII веке также развивал идею клавесина для глаз. Он «...задумал проект, который растянулся на всю его жизнь — построить клавесин, способный превратить звуки в цвета. Он хотел создать возможность представлять музыку для глаз, как и для ушей, чтобы глухой человек мог наслаждаться и оценивать красоту музыки <...>, а слепой мог судить ушами о красоте цветов» [4]. Благородная идея отца Кастеля осталась лишь на бумаге, не укрепленная техническими возможностями, она была нереализуема. Но его труды позднее вдохновили многих авторов на эксперименты в этой области. Движимые идеей синтезировать два вида искусства, они обратились к новым на то время технологиям. Они выстраивали собственные теории соотношения света и звука и реализовывали их с помощью машинерии. То, что делали музыканты и художники первой трети XX века, стало основой для современных мультимедийных технологий, а также для нового, более сложного художественного языка, объединяющего разные формы восприятия, который формирует современную пространственную и цифровую среду вокруг нас.

Литература

1. Турчин В. С. По лабиринтам Авангарда. — М., 1993. — С. 127.
2. Sons & lumières. Une histoire du son dans l'art du 20e siècle. — Paris: Direction de l'action éducative et des publics de Centre Pompidou, 2004. — 22 p.
3. Пчёлкина Л. Р. Цвет и звук в творчестве художников авангарда [Электронный ресурс]. Энциклопедия русского авангарда : [сайт]. URL: <http://rusavangard.ru/online/history/tsvet-i-zvuk-v-tvorchestve-khudozhnikov-avangarda/> (дата обращения: 02.04.2019).
4. Kullmann B. Fiat Lux: De la musique des sphères aux couleurs de l'arc-en-ciel [Электронный ресурс] // Neuroland Art : [сайт] URL: <http://www.bkneuroland.fr/articles.php?lng=fr&pg=927> (дата обращения: 12.10.2018).